CATMT0078M642

PMMillon

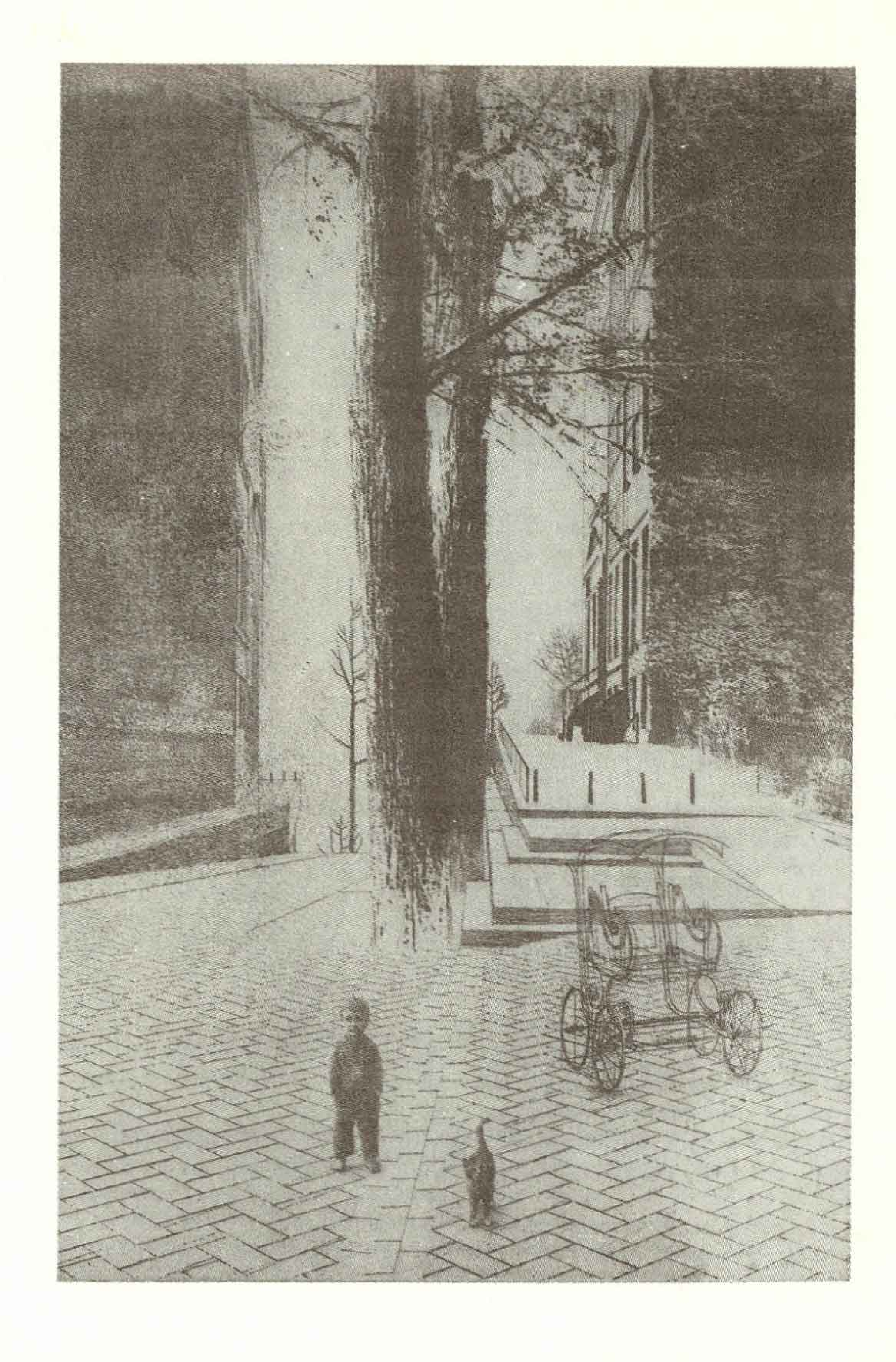

GRA ADOS DE
PETE MILTO
MUSEO LA ERT LIA
CALI - Febrero 1972

DECLARACION DEL ARTISTA

Antes de involucrarme en el mundo negro y blanco del grabado en concavidad, en los primeros años de la década de los 60, pintaba en forma totalmente no objetiva. Los primeros grabados, todos paisajes, fueron improvisados de una idea del espacio y no tomados del natural. La forma que adquirieron fué más que todo el resultado de la naturaleza misma de la mordida del ácido sobre la plancha. Empecé a usar lugares reales cuando me dediqué a los motivos urbanos, aunque también en ellos se encuentran elementos arquitectónicos que son pura fantasía. Los niños en la mayoría de mis grabados son mis hijos, Jeremy quien aparece en "Street Scene", Naomi quien se encuentra en "The Garden", y ambos muy a menudo en otras obras. Yo soy un año mayor que mi hermana, lo mismo que Jeremy es un año mayor que Naomi. Quién sabe, entonces, acerca de cual niñez estoy hablando? En la época de mi infancia, mi abuela quien a los 97 años todavía se encontraba increíblemente vigorosa, se dedicaba a los recuerdos y sueños de su distante niñez, y fué de estas añoranzas que surgió el grabado "Julia Passing". Creo que mis grabados se refieren a todas las clases de pérdidas que sufrimos, y para mí la de la infancia es de todas la más dura.

Cuando la Editorial Aquarius me pidió que ilustrara una historia de mi propia escogencia, Jacob Landau me sugirió "The Jolly Corner" de Henry James como de una naturalidad absoluta, pero cuando la leí, sólo venían a mi mente las imágenes más obvias. Como de todas formas me había comprometido a ilustrar algo, empecé con gran entusiasmo a hacerlo con la obra de Melville "Bartleby the Scrivener" Pero aún cuando creía estar ilustrando el cuento de Melville, extrañamente las planchas empezaron a transformarse en el "Jolly Corner" y me ví literalmente forzado a volver a la historia de James contra mi propio criterio. Por lo tanto creo que el duende todavía se encuentra entre nosotros y es a él a quien le debo las gracias por esta serie.

PETER MILTON

Durante la última década la mayoría de los grabadores más renombrados y solicitados de Norte América, se han dedicado a la abstracción en forma exclusiva. En realidad, aún aquellos artistas gráficos que no han abandonado completamente el arte figurativo – Harold Altman, Leonard Baskin, Mauricio Lasansky, John Paul Jones, Michael Mazur, para citar unos pocos- han modificado tan extensamente sus formas y dado tan gran énfasis a los procesos de la técnica y a sus efectos superficiales, que sus imágenes a menudo se relacionan muy remotamente con figuras u objetos conocidos.

Como resultado, la reacción inmediata ante los grabados complejos y detallados de Peter Milton, podría ser la de que son producto de una época y de un lugar diferentes. No obstante, las cincuenta y tres obras reunidas en esta exposición, todas producidas desde 1961, dan al visitante la oportunidad de familiarizarse con la imaginería de Milton y con las cualidades que hacen único este trabajo, dándole gran relievancia en la vida y el arte contemporáneos.

En general, los grabados de Milton son a veces calmos y contemplativos o tienen la cualidad de movimiento estático, y muy a menudo están permeados con un sentimiento vagamente surrealista. El espacio es casi siempre muy profundo, articulado con escaleras, balaustradas, pórticos y estructuras arquitectónicas organizadas deliberadamente, para producir afinidades ambiguas y una tensión psicológica que desmiente la tranquilidad y el orden exterior del grabado.

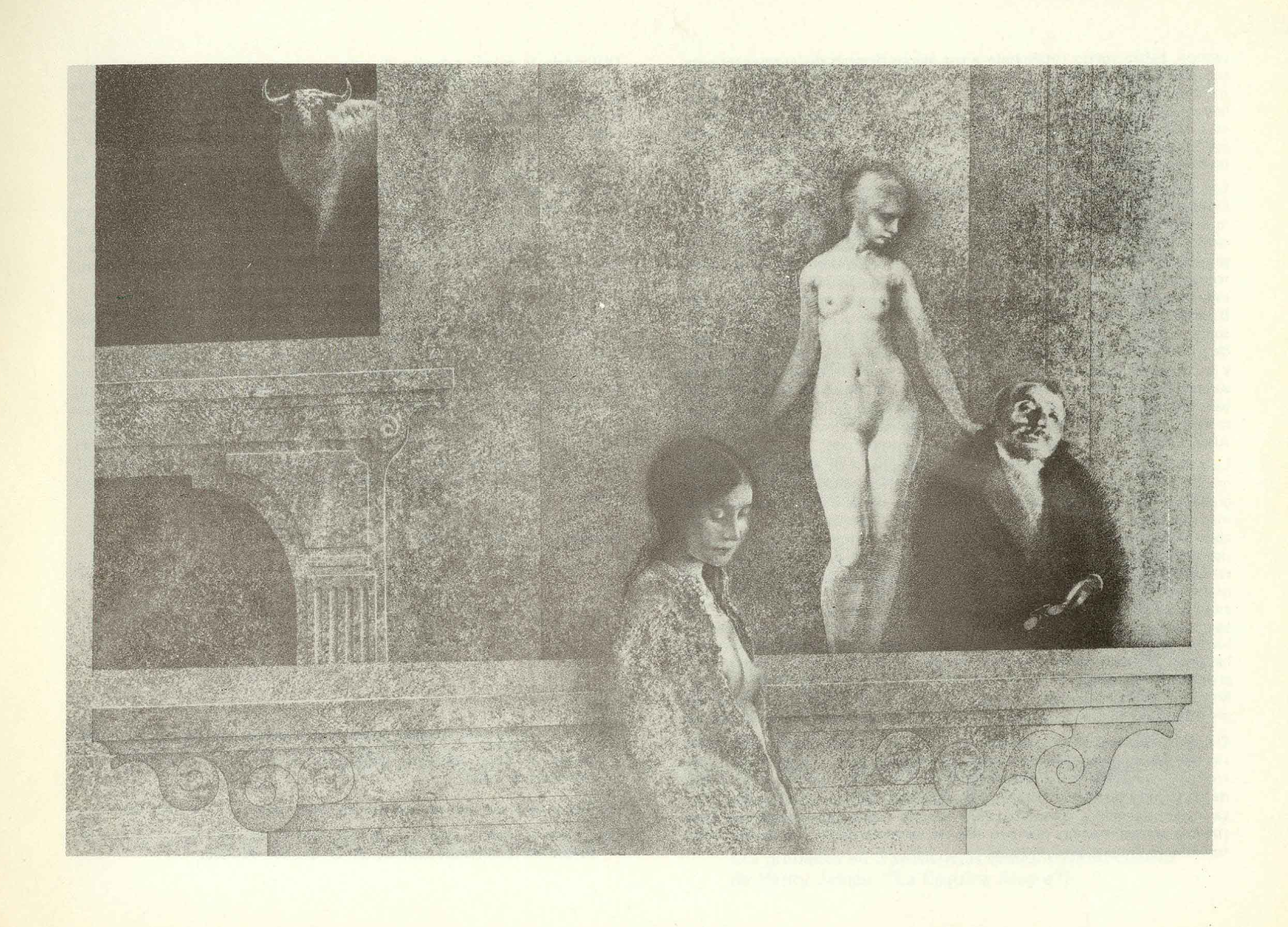
Peter Milton nació en Lower Merion, Pennsylvania, un suburbio de Filedelfia, el 2 de Abril de 1930. En la Universidad de Yale estudió bajo Josef Albers y Gabor Peterdi y recibió su grado de BFA en 1954 ganando una bolsa viajera otorgada por la misma universidad. Pasó un año en Europa y después de cinco años regresó a Yale donde aceptó el nombramiento de profesor asistente, logrando el grado de MFA en 1962. Le fué ofrecida una cátedra en el Instituto de Maryland y se trasladó a Baltimore en 1961, viviendo allí hasta 1968, donde también empezó a evolucionar en su grabado. En la primavera de 1969, Milton, su esposa Edith y sus dos hijos se establecieron en el pueblo rural de Francestown, en Nueva Hampshire donde el artista podía dedicar la mayoría de sus energías al grabado, sin comprometer su tiempo a un horario de enseñanza. No obstante, Milton ha sido llamado para enseñar en la Escuela Yale–Norfolk en el verano de 1970 y para servir de Jurado en la Exposición Panamericana de Artes Gráficas de Cali, Colombia en noviembre de 1970.

Desde 1961, los grabados de Milton se han vuelto poco a poco más sofisticados técnica y pictóricamente, y se han convertido en más complejos y más llenos de detalles. Entre 1961 y 1964 produjo composiciones que variaban desde los motivos de plantas altamente decorativos hasta los profundos paisajes panorámicos como "Parade" (primer estado) o "Brueghelscape No. 1". Estos trabajos tempranos nos muestran la preocupación de Milton por la articulación del espacio y por una fuerte disciplina en sus métodos de trabajo, que en muchas formas confirman su compromiso con el estudio en Yale. Pero con sus grabados de 1965 en adelante Milton afirmó que estilísticamente se encontraba totalmente dueño de sí mismo. Ahora, cada una de sus composiciones combinan paisaje, figuras y elementos arquitectónicos que dan un resultado que es probablemente la declaración gráfica más original y poderosa de la década de los 60.

Entre estos, tal vez la obra más conocida es "Julia Passing", 1967, (segundo estado 1968). Este grabado manifiesta todos los rasgos del estilo de Milton. La construcción en perspectiva crea un espacio profundo y activo, dislocado una y otra vez por los numerosos cambios en el punto de vista del observador y por sus continuos intentos frustrados de establecer una relación lógica de todas las partes de la escena. Más importante todavía es el efecto psicológico del grabado, producido, en la mayoría de los casos por los niños que se mueven hacia el observador. Ellos parecen reales, aunque simulan pasar por arte de magia de un estado a otro o de un período de tiempo a otro. Ellos y el hombre sentado, extrañamente aislado en la parte izquierda, sumergido en sus más profundos pensamientos, contribuyen a la naturaleza enigmática y perturbadora de esta configuración de ensueño, que evoca memorias y deseos que permanecen intangibles, a pesar de que el observador estudie esta obra por largo tiempo e intensamente.

Una tendencia oculta que se encuentra en las composiciones de Milton es esta confrontación fantástica de lo que tenemos presente y de lo que se ha ido y es inasequible. En "Mornings with Judd", 1968, (segundo estado-1970), por ejemplo, el extraño juego de escondite que se encuentra en la subdivisión de la parte superior izquierda, evoca el sentimiento de algún recuerdo de algo pasado o la búsqueda del hombre por aquello que es elusivo e inalcanzable. En "October Piece" 1969, la misma clase de diálogo entre el pasado y el presente es sugerido por la imágen del tren, un símbolo más universal del paso del tiempo. En "Return", 1969, Milton nuevamente junta el presente con el pasado, esta vez en una yustaposición de imágenes perturbadoramente "real" de su hijo Jeremy y de un tío del artista, muerto durante la Primera Guerra Mundial.

La idea de un regreso, es la esencia misma del cuento de Henry James, "The Jolly Corner" Escrito en 1909, este obsesionante e intenso trabajo parece que hubiera sido escrito para emparejarse con el humor de los grabados de Peter Milton. Spencer Brydon, en muchos aspectos una personificación de Henry James, regresa a América después de treinta y tres años de expatriación, y continuamente se siente atraído a la casa, la "alegre esquina. . . en la que por primera vez había visto la luz, en la que varios miembros de su familia habían vivido y muerto, en la que las vacaciones de su sobre–estudiada niñez habían pasado y donde había recogido las pocas flores sociales de su fría adolescencia y que, alienado de ella por tan largo

tiempo, había vuelto totalmente a sus manos después de las muertes sucesivas de sus dos hermanos y el término de antiguos arreglos. (2) Es una historia de la creciente obsesión de Brydon con este otro yo en el cual se hubiera podido convertir, si hubiera permanecido en Nueva York durante esos treinta y tres años. Está atormentado por el fantasma de ese "alter ego" que es el único ocupante de la "alegre esquina", y la búsqueda de ese fantasma culmina en una confrontación aterradora e inevitable.

Los veintiun grabados de Milton que comprenden la serie de "The Jolly Corner" fueron publicados en forma de libro por la Editorial Aquarius en la primavera de 1971. Hablando con exactitud los grabados no son ilustraciones narrativas del cuento. La serie fué organizada por el artista en tres grupos de siete grabados, cada grupo o serie girando alrededor de un aspecto específico de la historia de Henry James. La primera colección es una especie de "tema y variaciones" sobre el lote en construcción visitado por Brydon y su amiga, Alice Straverton, y se convierte en una irónica crítica social basada en el horror de James por la industrialización y la búsqueda de riquezas. El segundo grupo se centra en la casa que se supone encantada y la búsqueda continua del fantasma por parte de Brydon, como también su anhelo de encontrar "las cenizas intocables de su pasada y extinta juventud, que flotan en el aire como motas microscópicas". Finalmente la tercera serie, la más profunda de las tres, que implica la relación de Brydon con Alice Straverton, la mujer que lo acepta y comprende.

La calidad atractiva e inquietante de la imaginería de Milton está fuertemente unida a los procesos que ha usado y desarrollado para realizar sus grabados. Para poder producir composiciones de tal complejidad y detalle minucioso, en sus obras anteriores a la serie de "The Jolly Corner" ha utilizado la técnica del grabado en concavidad, un método que comprende el uso de substancias solubles al agua (azúcar disuelta en tinta china) con la cual dibuja directamente sobre la plancha de cobre, y que al disolverse bajo una delgada capa de barniz duro (cera, resina y asfalto disuelto en gasolina) expone solamente las áreas dibujadas del metal a la acción del ácido. Trabajando en cada plancha por más de cinco meses, Milton dibujó todas las formas en ella con todos sus detalles, con plumillas especialmente afinadas, haciendo muchos cambios y redibujando secciones enteras a medida que progresaba su trabajo. Solamente cuando todo estuvo completado en tinta, Milton grabó las planchas, subsiguientemente aumentando y refinando las imágenes por medio del grabado en vez de utilizar nuevamente el azúcar.

Debido a que este difícil procedimiento requería tanto tiempo, fué necesario que Milton encontrara o inventara otro método que le permitiera desarrollar y completar los grabados de la serie de "The Jolly Corner" dentro de un tiempo razonable sin comprometer la calidad de estos trabajos técnica y pictóricamente. Empezó a experimentar con la combinación de materiales y procedimientos que han sido de tal éxito que le han abierto a Milton nuevas y vastas posibilidades.

Utilizando la misma solución de azúcar y tinta china que usaba anteriormente, el artista completó un total de ocho dibujos, cada uno en una hoja transparente de Mylar, una forma más durable de acetato, (3) Cuando los dibujos estaban totalmente desarrollados Milton recubrió cada plancha de cobre con una fina capa de una emulsión que una vez seca se vuelve foto— sensitiva a la luz ultravioleta. El proceso de traspaso fué meramente el de colocar las hojas de Mylar que contenían los dibujos, en contacto con las planchas recubiertas y exponerlas a la luz adecuada, ya que las áreas que no recibían la luz, debido a la opacidad de la tinta, podían facilmente lavarse con una mezcla química especial, exponiendo luego esas áreas al ácido una vez que las planchas fueran grabadas. Como lo hizo en sus primeros grabados, Milton hizo algunos pequeños cambios con buril y punta seca.

La implicación de este método de trabajo es evidente al examinar la serie de "The Jolly Corner". De ocho dibujos, 21 planchas fueron finalmente desarrolladas por el artista, transfiriendo partes o un solo dibujo a diferentes planchas, o combinando elementos de dos o tres dibujos distintos a una sola plancha, o, como se vé en dos de los grabados, agregando fragmentos de auténticas fotografías (positivas Kodalith) intercaladas con los dibujos originales de las transparencias. La enorme flexibilidad de este método, particularmente en la combinación, multiplicación y variación de imágenes está ampliamente demostrado en los grabados de la serie "The Jolly Corner" y ofrece la posibilidad de que podamos ver en el futuro cosas maravillosas.

INVING L. FINKELSTEIN

(1) Para conocer más detalles sobre este grabado y el desarrollo estilístico de Milton, ver el artículo de este autor "Julia Passing: The World of Peter Milton", publicado en el número "Artist's Proof Annual" de 1971.

(2) Todas las citas son del cuento de Henry James "The Jolly Corner".

(3) La información sobre las más recientes formas de trabajo de Milton, surgen de la correspondencia del artista con el autor.

TITULOS DE LAS OBRAS

1.–	WINTERSCAPE III	1961
2.–	WINTERSCAPE IV	1961
3.–	MARSHLAND	1962
4.–	FEBRUARY I	1963
5.–	FEBRUARY II	1963
6.–	BOTANICAL GARDEN	1963
7.–	BRUEGHELSCAPE No. 1	1964
8.–	BRUEGHELSCAPE No. 2	1964
9.–	WINTERSCAPE V	1964
10.–	WINTERSCAPE VI	1965
11.–	ESME'S OCTOBER WINDOW	1965
12.–	JULIE AT WINDOW	1965
13.–	STREET SCENE	1965
14.–	CLAP HANDS! HERE COMES CHARLIE	1965
15.–	THE GARDEN	1966
16.–	CHILD'S PLAY	1966
17.–	PARADE/ Second State	1967
18.–	THE HILL	1967
19.–	TWO FROM CHARLIE	1967
20.–	VICTORIA'S CHILDREN	1967
21.–	JULIA PASSING / First State	1967
22.–	JULIA PASSING / Second State	1968
23.–	FREE FALL	1968
24.–	PASTORALE	1969
25.–	MORNINGS WITH JUDD/ First State	1968
26.–	MORNINGS WITH JUDD/ Second State	1970
27.–	RETURN	1969
28.–	OCTOBER PIECE	1969
29.–	PASSAGE I	1971
30.–	PASSAGE II	1971
31.–	NAOMI ONE	1971
32.–	NAOMI TWO	1971
33 al 53.–	THE JOLLY CORNER SUITE	1969– 71

(21 prints in 3 Sequences. Based on the short story by Henry James).

(21 grabados en 3 secuencias basados en un cuento de Henry James: "La Esquina Alegre").

BIOGRAFIA Y RECONOCIMIENTOS.

Nace en Pennsylvania el 2 de Abril de 1930. Cursó estudios en la Universidad de Yale, obtiene el título BFA en 1954 y MFA en 1962. Profesor en el Instituto de Maryland, Escuela de Arte, Baltimore de 1961 a 1968. En la Universidad de Yale 1970. Conferencista en el Centro de Arte Hopkins de Dartmouth College, 1971.

EXPOSICIONES

Más de 100 exposiciones nacionales e internacionales desde 1963. Esta es una selección parcial de las exposiciones más importantes a las cuales ha sido invitado.

1964.- CORCORAN GALLERY OF ART: Artes Gráficas Contemporáneas Americanas.

1955 BROOKLYN MUSEUM: Exposiciones Nacionales de Grabado.

1964 1969 NATIONAL COLLECTION OF FINE ARTS, SMITHSONIAN INSTITUTE: Grabados de la década del 60.

1965.- NORFOLK MUSEUM:XXI Bienal de Dibujo.

1966.- ST PAUL ART CENTER: Dibujos U.S.A., Bienal.
CASA BLANCA: Exposición Rodante del Smithsonian Institute.

1967 - 69.- PENNSYLVANIA ACADEMY OF THE FINE ARTS: Grabados y dibujos, Bienal.

1965.- UNITED STATES INFORMATION SERVICE: Programa de las Embajadas en el exterior.

1966.- AMERICAN FEDERATION OF ARTS: Varias exposiciones viajantes

1967.- PRATT GRAPHIC ARTS CENTER: Varias exposiciones viajantes.
CLEVELAND INSTITUTE OF ART: Exposición del Cincuentenario, Sociedad de grabadores de California.
UNIVERSITY OF HAWAI: Grababados Norteamericanos.
UNIVERSITY OF NEBRASKA: Exposición de Grabados.
NEW YORK STATE UNIVERSITY COLLEGE, ONEONTA: Gráficas.

1967-70: EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY: II y III Exposición Internacional de Grabados.

1968.- UNIVERSITY OF KENTUCKY: grabados Contemporáneos.
BUFFALO STATE UNIVERSITY COLLEGE: Exposición de la Colección de Frederick Paul Norton.
CINCINNATI ART MUSEUM: Talleres Gráficos Norteamericanos.
RIJKSAKADEMIE, AMSTERDAM: 28 Artistas Gráficos Contemporáneos
EMBAJADA AMERICANA DE DUBLIN: Cuatro grabadores Norteamericanos.

1968-70: MUNSON WILLIAMS PROCTOR INSTITUTE: Grabadores actuales.

1969.- NEW BRITAIN MUSEUM OF AMERICAN ART: Algunos Gráficos Actuales.

1970.- HENRY GALLERY, Universidad de Washington: Grabados Múltiples.
BIBLIOTECA DEL CONGRESO: XXI Exposición de Grabados Nacionales.
MUSEO LA TERTULIA, Cali, Colombia, IX Festival de Arte.
UNIVERSITY OF NEVADA: Exposición Nacional de Grabado.
UNIVERSITY OF WISCONSIN: Gráficas Contemporáneas.

1970.- ASSOCIATED AMERICAN ARTISTS: Más allá del Realismo.

1971.- MUSEO LA TERTULIA, Cali, Colombia. I Bienal Americana de Artes Gráficas.

1966.- Jurado del Club de Grabado de Filadelfia: Exposición Nacional Blanco y Negro.

1967.- Jurado en la Asociación de Arte Wichita: XXXIV Exposición Nacional de Dibujo y Grabado.

1970.- Jurado en AUDUBON Artists de Nueva York, XXVII Exposición Anual.

1970.- MUSEO LA TERTULIA, Cali, Colombia. Jurado de la Exposición Panamericana de Artes Gráficas.

1971.- Jurado de la Sociedad Americana de Artistas Gráficos, Exposición de Grabado.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

23 Exposiciones desde 1963, incluyendo:
1963-67-71.- Galería Franz Baden, Washington D. C.
1963.- BERKSHIRE MUSEUM, Pittsfield, Mass.
1965.- THE BALTIMORE MUSEUM OF ART.
1967-1972.- THE PRINT CLUB, Filadelfia.
1969-1971.- TROUP GALLERY, Dallas.
1969-1971.- ALPHA GALLERY, Boston.
1970 UNIVERSITY OF NEW HAMPSHIRE
1970.- DE CORDOVA MUSEUM, Mass.
1971.- EXETER ACADEMY.
1971.- EDITIONS LTD., Indianapolis.
1971.- TALISMAN GALLERY, Laguna Beach. California.
1972.- CORCORAN MUSEUM OF ART, Washington.

COLECCIONES

Su obra se encuentra representada en más de 60 colecciones públicas, incluyendo:

MUSEO DE ARTE MODERNO, N. YORK,
MUSEO LA TERTULIA, CALI,
BOSTON MUSEUM OF FINE ARTS.
PHILADELPHIA MUSEUM OF ART.
BROOKLYN MUSEUM.
PENNSYLVANIA ACADEMY OF FINE ARTS.
BALTIMORE MUSEUM OF ART.
CINCINNATI ART MUSEUM.
NATIONAL COLLECTION OF FINE ARTS
LIBRARY OF CONGRESS.
SEATTLE ART MUSEUM.
DE CORDOVA MUSEUM, Mass.
N. BRITAIN MUSEUM OF AMERICAN ART
JOSLYN ART MUSEUM, Omaha.
BOSTON PUBLIC LIBRARY.

PREMIOS

Más de 40 premios en exposiciones nacionales e internacionales. Entre ellos se encuentran los siguientes:

CLUB DE GRABADO DE FILADELFIA:
1969, Premio Berthe von Moschzisker.
1968, Premio del Museo Estatal de New Jersey.
1967, Premio del Museo de Filadelfia.
1967, Premio Lessing J. Rosenwald.
1965, Premio Charles Lea
1968, Premio Paul J. Sachs.

GRABADORES DE BOSTON:
1968, Premio Paul J. Sachs
1967, Premio del Museo de Boston.
1964, Premio Liberal Context.

AUDUBON ARTISTS, Ciudad de Nueva York.
1968, Medalla de Honor
1967, Medalla de Plata de Aniversario.

ACADEMIA NACIONAL DE DISEÑO DE la Ciudad de Nueva York.
1967, Premio Cannon.

ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE CONNETICUT.
1968 y 1965, Premio de Dibujo y Grabado.

OTROS PREMIOS

Bolsa viajera de la Universidad de Yale, 1954.

Beca Luis Comfort Tiffany para Gráficas, 1964.

Primer Premio en Grabado: IX Festival de Arte, Cali, 1969.

EDICIONES MUSEO LA TERTULIA